

浅谈环境艺术设计在影视作品中的作用

何婷

(四川电影电视学院 四川 成都 611331)

摘要：环境艺术设计是环境艺术的具体表现，其集成了环境、艺术、设计等学科艺术理念与方法，能创造出科学的生存环境。环境塑造是影视作品的重要组成部分，优秀的环境艺术设计能够提升影视作品的美感与品质，强化渲染影视作品主题，增强整部影视作品的艺术魅力。本文先对环境艺术设计进行了概述，然后探讨了其在影视作品中的作用，旨在为影视环境艺术设计实践提供一定借鉴与参考。

关键词：影视作品；环境艺术设计；作用

在影视作品创作实践中，“镜头”和“场景环境”是划分作品叙事结构的最基本单位。其中，环境艺术设计是影视作品镜头的空间组合体系，也是与整部影视作品主导叙事动机紧密结合的空间环境。其具有特定的表现时空叙事的职能，同时还能为主题影片确定艺术表现风格，从视觉上凸现影视作品的类型特征。因此，环境艺术设计在影视作品创作中，起到了非常重要的作用。

一、环境艺术设计在影视作品中的作用

(一) 环境艺术设计概述

环境艺术设计是一门新兴的学科，其涉及的学科众多，如美学、设计学、建筑学、哲学、工程学等。近些年来环境艺术设计发展快速，日益深入到社会生产、生活等各个方面，并受到了社会的广泛关注。环境艺术设计是人类环境意识和审美意识的综合体，在环境艺术设计中，环境是开发和设计的对象，设计者综合运用各种工程技术手段和艺术美学手法，综合考量环境的力学、光学、色彩、成本等因素，应用艺术的审美眼光和科学的专业手段，对空间环境进行整合设计和合理开发。环境艺术设计专业内容包含室内设计和外部环境设计，其中，室内环境设计是研究和设定室内空间、光色、家俱、陈设等要素关系的设计；外部环境设计是研究和设定建筑、绿化、公共艺术等要素的环境景观设计。随着环境艺术设计专业的发展进步，环境艺术设计专业逐渐细分出“室内”与“室外”两个相对独立的专业。环境艺术设计属于设计范畴，设计要满足实用性、观赏性等多元使用需求，还要考量整体风格、具体细节等内容，延续美学特征，满足情趣诉求，以达到调节身心、陶冶性情、满足审美需求等目的。

环境艺术设计要坚持如下原则：一是注重整体规划的原则。因为环境艺术设计包含实体元素、意识、思想等内容，是物质和精神的融合，是人与环境的共生，也是局部和局部的和谐设置，需要从整体上进行通盘规划，关注物质与精神生态，这样才能做到相得益彰。二是坚持科学生态的原则。从根本上讲，环境艺术设计是为了更好地改善生存、生活的环境，这就需要环境艺术设计真正落实到“绿色设计”和“可持续发展”上，在人工环境与自然环境的融合上体现生态美，不能过度开发和无节制地滥采，要展现出自然而然的生态美的美学特征，做到降本增效和节约资源，促进人与环境协调统一。三是坚持与时俱进的原则。环境艺术设计植根于传统文化中，脱离不了本土化和民族化，在设计中，要重新认识和传承中华民族优秀的文化精髓，传承和发扬中华优化传统文化，同时，又要不断进行创新创造，赋予环境艺术设计以新的内涵，使之契合和适应时代的发展和需求。

(二) 环境艺术设计在影视作品中的作用

1、实现情景交融与情节和谐统一

在影视作品中，环境的变化能深刻地反映出社会的本质和人物

的心理活动。在环境艺术设计中，应紧扣人物的内在情感、时代和地方特色，形成场景设计前后对比与变化，做到“景”与“情”相统一。在这里，“景”是指自然景观选择和人文景观的空间营造，合理地借景抒情，把构建环境空间上升到创造意境，体现环境中的人情味和情调，烘托影视作品主题。影视作品中场景设计有着艺术设计的一般创作特点和艺术规律，与环境艺术创作成品的造型因素及构成规律具有很大的相似性，但影视环境设计是动态的环境艺术造型设计，动的形象思维基于影视作品的文字描述。影视作品艺术设计包含影视作品中所有的自然景观和人造空间环境，作为银幕造型的重要组成部分，其能为影视作品中的活动提供环境条件，成为表现和激化矛盾冲突的载体，因此，需要与影视作品中的活动达到既和谐统一又对立反衬，以起到预示或导向人物命运结局的剧作目的。

2、确立影视作品的艺术风格

著名的电影导演安东尼奥尼说：“没有我的环境，便没有我的人物”。影视环境艺术设计包括自然环境、社会背景以及活动场所等，影视作品中人物的塑造和故事的发展，需要建筑物风格、山水风景，室内外装饰等环境的烘托和映衬。借助静态和动态的环境因素，通过环境设计的空间构建、光线和氛围的表达与意境的渲染，可以创设出不同的艺术效果和独特表现力，以表达人物的情感和推动故事情节发展，调动观众的情绪，收到强烈的视觉效果。

3、体现影视作品的地域特色

港产影视作品大多选择警匪和爱情作为主题，情节生动，色彩感强烈。在环境艺术设计方面，港产影视作品的环境艺术设计，无论是室内还是室外，也不管是家装还是工装，都极具香港当地的特点。没有去过香港的观众，通过作品中的环境艺术设计，可以一定程度地了解香港和认识香港。内地影视作品中，由于内地是中国五千年文明的发祥地，作品题材非常丰富，战争、爱情、古装等等丰富多元。通过所拍摄的场地、服饰等来表现作品中人物的年代、地点等。环境艺术设计体现着中华传统文化的印迹，如源远流长的山水、古文化遗迹、移步换景、曲径通幽等，为影视作品频添了许多色彩。例如，外国大片《阿凡达》中的部分场景画面非常唯美，就是在河北省张家界景区取景并结合环境艺术设计中景观设计方法设计，再辅助特效效果来表现的。

二、环境艺术设计在影视作品中的应用

(一) 环境艺术设计在影视作品中的应用

1、奠定作品感情基调和氛围

基调和气氛是艺术作品表达主题的重要手法，也是体现作者创作理念的重要因素。影视作品也同样如此，也需要有自己的基调和氛围，这也是一部影视作品时代感与品格、风格与类型形成的基本前提。在影视作品环境艺术设计中，需要根据人物的内心情感和故

事情节进行环境设计,来奠定影视中人物的感情基调,以及故事发生的时空背景和整体环境氛围。物质时空上的环境布置和人物的心理情感,是影视作品的总体感觉倾向,为影视作品的整体进程提供情绪基调。作为整个影视作品感情主体的发展背景,环境艺术设计通过独特的造型内容和表现形式贯穿影视作品始终,与人物角色的内在意识和外在行为融为一体。其能强化作品主题,深入刻画人物,并能作用于观者的精神世界。影视作品环境的塑造要从调度着手,以动作为依据,突出造型的表意性、叙事性,为人物的表现和情节的推动塑造出强烈的艺术氛围,从而奠定影视艺术作品的艺术基调,深化影视作品的主题,够调动观众的情感,增强影视作品的视觉冲击力和感情表现力。

2、辅助空间与造型设计

环境艺术设计的综合性很强,既包括环境艺术工程的空间规划,也包括艺术构想方案的综合计划,其表现手法也是多种多样,各有特色的,目的就是为了表现人物,推进故事的发展。环境艺术设计从空间构建、室内外设施的分布、色彩搭配、造型艺术等方面,为影视作品提供角色言行和剧情发展所需的空间环境,进行相应的造型烘托、陪衬,刻画人物心理和情绪,突出人物的心理活动。为了更好地促进影视作品中人物与环境、情与景的相互融合,增强作品的感染力,环境艺术设计要考虑影视作品场景设计的景物形象与不同空间、视点、角度的画面构图,实现空间和造型有机融合,从而达到“景中有画”和“画中有景”的艺术效果。

3、实现色彩与材质协调统一

环境与角色是影视作品中的基本单元,也是影视作品造型的最基本内容。在影视作品中,角色与环境之间既矛盾又统一的微妙关系。角色的出现,需要环境艺术的映衬。色彩能反映出人物的心理变化,性格以及情绪,影视作品中环境的色彩、材质还能反映人物的心理、性格特征和故事情节发展的脉络和方向。影视作品中的空间环境色彩、材质并非是孤立的,角色造型的色彩、材质与环境色彩、材质之间是密切相关的。色彩、材质能够体现影视人物的内心情感、心理、情绪、精神面貌,空间环境的色彩、材质也能映衬和影响人物的内心情感、心理和情绪,同时,还能影响观赏者的视感神经及心理变化。所以,要在环境色彩与材质设计中,考虑角色造型的色彩和材质,合理选择空间环境的色彩和材质,通过空间环境色彩、材质与人物造型的服装、化妆色彩等的对比与统一,在环境布置、场景调度中对视觉元素进行重构,形成统一的视觉、空间环境关系,彰显出影视作品的主题和风格,提升影视作品的质量和品质。

(二) 环境艺术设计在港产和内地影视作品中的具体应用

1、在港产影视作品中的应用

从早期的港产影视作品来看,其环境艺术设计效果要比内地早期的影视作品的场景设计略好,尽管内地影视作品占据地理环境的优势,但影视场景的陈设设计以及软装搭配,都存在过于求稳的视觉效果,缺乏创新的想法和设计。港产影视作品不具备地理环境优势,然而其非常注重场景的视觉效果,强调色彩的对比、陈设和软装搭配的霸气感。港产影视作品中居住空间、办公空间或者其他活动空间的室内设计是极具特色的,因香港面积有限,资源运用也有限,但其室内设计却不受空间的局限,室内空间环境设计富有岁月感、时尚感,极大地提升了影视作品的视觉效果。

2、在内地影视作品中的应用

20世纪70年代到90年代的内地影视作品,剧中空间环境艺术都比较简单,大多都是和日常家居生活中的陈设差不多。随着人

们艺术审美情趣的不断提升,以及信息技术的发展进步,现代的内地影视作品的环境艺术设计水平也不断提高,更加注重剧中角色的特征和情节的发展,能够为角色人物量身打造匹配的场景,映射角色的性格特点,起到了良好的烘托作用。目前,内地影视作品的环境艺术设计效果,已渐渐超越港产影视作品的环境艺术设计效果。

三、环境艺术设计在影视作品中的应用前景

(一) 强调以人为本的设计理念

环境与人之间的相互作用越来越显著,人创造和设计环境,环境也会反作用于人。随着人本位的不断凸显,对人的观照越来越多。未来影视作品中,以人为本的思想将成为环境艺术设计的最重要的价值取向和审美原则。

(二) 进一步突出生态美

生态和谐是永恒的主题,因为人类的生活无法离开自然环境,注重生态环境设计是影视作品环境艺术设计发展的必然趋势。生态美是环境艺术设计中的美学特征之一,美学观是科学的生态观,是普遍的伦理观和美学观在人类生存环境中的共同体现。同时,尊重自然、生态优先也是环境艺术设计最基本的理念。这就要求影视作品中,环境艺术设计要破除“人类中心论”的枷锁,将人作为自然生态环境的要素进行对待,充分整合资源,构建新的环境设计理念,使环境艺术设计从粗放型向高效、集约型转变。

(三) 信息化技术应用日渐广泛

人类社会已经步入信息科技时代,信息技术在各领域、各行业都得到了越来越深度的应用,这也对环境艺术设计产生了深刻的影响,基于信息技术的各种新的设计形式和风格也随之产生。这将会丰富环境艺术的表现力和感染力,同时,也能为设计者提供更加开阔的思维和艺术表现手法,使影视环境艺术设计变得更加科学合理,更具有创新性。

四、结语

综上所述,环境艺术设计是影视作品中不可缺少的关键环节,能够为影视作品中的人物活动提供基本的物态环境,并具有奠定作品感情基调和氛围,辅助空间与造型设计,实现色彩与材质协调统一的作用,还能促进艺术情感化,推动故事发展。完美的环境艺术设计能使影视作品内容的传达更加具有表现力和视觉冲击力,人物情感和特点更加饱满丰富,真正实现情景交融和谐统一,从而提升影视动画创作的整体水平和质量。因此,必须要重视和加强环境艺术设计在影视作品中的应用,结合影视作品实际不断进行推陈出新,以更好地提高影视艺术作品的艺术表现力和感染力。

参考文献:

- [1]马欢畅,王玉佳,乔欢,吴涛,付豪.影视情景体验式餐饮空间环境设计研究[J].重庆建筑,2021,20(01):11-13.
- [2]杜丽.影视动漫设计中3D技术的运用[J].电子技术与软件工程,2021(01):28-29.
- [3]赵倩,丁颖.刍议影视动画艺术的场景设计与角色创作[J].艺术评鉴,2020(08):158-159.
- [4]牛敬德.3DMax软件在影视动画制作中的应用分析[J].文化创新比较研究,2020,4(11):46-47.
- [5]吴寒.环境设计与影视动画专业交叉性研究[J].传播力研究,2018,2(31):170.
- [6]孟子南,李武学.影视城建筑设计研究[J].四川建材,2017,43(05):68-69.
- [7]张鑫洋,肖诗默,叶依.影视动画创作中的环境设计研究[J].四川水泥,2017(03):97.